

TEORIA DRAMATICA DE ALFONSO SASTRE

Josefina Manchado

(Universidad de Palma de Mallorca)

- (*) Este artículo se propone revisar las primeras teorizaciones de Alfonso Sastre acerca del teatro español de postguerra y se completará en el próximo número de esta revista con un segundo artículo referido a la formulación de la "tragedia compleja", resultado práctico de las últimas soluciones dialécticas del autor al teatro realista.

Alfonso Sastre (Madrid, 1926), autor de teatro y ensayista, permanece en una zona semioscura de nuestro panorama cultural de postguerra. Su figura se debate entre el reconocimiento de los valores combativos de su obra dramática, y el distanciamiento cauto por parte de los historiadores del teatro español, quienes contemplan en esa combatividad el menoscabo de sus resultados literarios. No se trata, en estas páginas, de solucionar la disyuntiva planteada, sino de profundizar en uno de los aspectos más olvidados del autor: su paulatina elaboración de una teoría dramática que, desde 1950 hasta hoy, ha intentado aportar soluciones al desarrollo de la escena española¹.

Alfonso Sastre interesa, en principio, por sus obras dramáticas; sin embargo, al conocer sus escritos teóricos, descubrimos la faceta más interesante de este autor que ocupa un lugar sobresaliente entre los dramaturgos de su generación, poco aficionados a manifestar públicamente sus reflexiones teóricas, limitadas, en todo caso, a colaboraciones esporádicas en la prensa del país.

Aunque Sastre figura como teórico del *social-realismo* de postguerra en algunas historias del teatro español contemporáneo, su labor, en este sentido, no ha sido considerada profundamente por ningún estudioso de nuestro país. Su repercusión exterior, sin embargo, ha sido notable; se han realizado algunos estudios sobre la significación de su teoría teatral en conexión con su propia creación dramática que, por su fecha de elaboración o por su escasa penetración en la materia, resultan todavía parciales e insuficientes.

Osvaldo Obregón presentó en 1972, en Madrid, el trabajo "*Teoría y creación dramáticas en Alfonso Sastre*", con motivo del Curso Iberoamericano para profesores de Lengua y Literatura Española del Instituto de Cultura Hispánica, del que sólo

(1) Las manifestaciones teóricas de A. Sastre acerca del teatro, la literatura y el arte en general, han sido publicadas en cuatro volúmenes: *Drama y Sociedad*. Ed. Taurus (Col. Ensayistas de Hoy) Madrid, 1956. *Anatomía del Realismo*. Ed. Seix-Barral. Barcelona, 1965. *La revolución y la crítica de la cultura*. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1970. *Crítica de la imaginación*. Ed. Grijalbo. (Col. Nuevo Norte, 23). Barcelona, 1978.

ha sido publicada la parte dedicada a la creación dramática en 1977, en *Etudes Ibériques*, de la Universidad de Haute-Bretagne. Francis Donahue, con los mismos objetivos, publicó en 1973, en Buenos Aires, *Alfonso Sastre, dramaturgo y preceptista*. El enfoque comparativo teórico-práctico de la obra de A. Sastre es, también, el que Magda Ruggeri Marchetti adoptó en su ensayo sobre una de las últimas aportaciones del autor, *La tragedia "compleja": bases teóricas y realizaciones en los dramas inéditos de Alfonso Sastre*. Este estudio se publicó en 1979, en las Actas del VII Congreso de la Asociación de Hispanistas celebrado en Toronto. La misma autora italiana ha publicado con cierta regularidad artículos y estudios sobre el teatro de Sastre, introduciendo las ediciones italianas de algunas de sus obras.

La evidente limitación cualitativa y cuantitativa de los trabajos mencionados hacía necesaria la investigación del pensamiento estético de Alfonso Sastre, de la reflexión del escritor sobre su dedicación a la Literatura, sus motivaciones, su elección de una forma de expresión determinada, sus interrogantes en torno al propio acto de la creación dramática. Sus artículos y ensayos permiten discernir una evolución en su pensamiento que se concreta en dos momentos significativos: el que corresponde a sus primeros años de incursión en el teatro como dramaturgo, al que podemos asignar el calificativo de *período urgente*, y el que coincide con el cuestionamiento de la literatura realista de posguerra y la búsqueda de soluciones al estancamiento cultural y político del país.

En el primer momento, Sastre es un producto de nuestra posguerra. Sus primeros artículos de colaboración periodística, ampliados y complementados posteriormente en *Drama y Sociedad* (1956), su primer teatro polémico y sujeto a los postulados teóricos que los grupos "Arte Nuevo" y "Teatro de Agitación Social" intentaron llevar adelante, sintetizan una primera concepción de la Literatura y de su función esencial para el entorno que la recibe y la produce, básicamente combativa. En este sentido fueron concebidas obras como *Escuadra hacia la muerte* (1954), *El pan de todos* (1960), *La mordaza* (1955) o *Tierra Roja*, escrita en 1954.

En la década de 1950, el teatro es, para Sastre, un vehículo utilizable para incidir en la sociedad española y modificar conductas y estructuras, directamente combatidas desde la militancia política que, en estos años, aún no comprometía a nuestro autor. La preocupación estética por conseguir en la obra escrita una adecuada expresión formal de los contenidos, está lejos de ser racionalizada por Sastre, quien antepone la urgente renovación social del país a la creación de un todo armónico, propiamente artístico y contribuyente a la evolución literaria española truncada tras la guerra civil de 1936. El pensamiento estético de Sastre se alinea, entonces, en posiciones matizadamente marxistas que se deducen generalmente de sus conclusiones particulares sobre la tragedia aristotélica. La función purificadora y revolucionaria que el teatro, a través de la tragedia, debe ejercer en la sociedad, implica un rechazo de las formas poéticas transfiguradoras de la realidad o evasivas, y el de las concepciones formalistas capaces de atentar contra la temporalidad e historicidad del Arte en general, y del teatro en particular.

Desde 1960, el *social-realismo* de A. Sastre se enriquece con nuevas aportaciones teóricas que profundizan y modifican su primitiva visión combativa en una

por Sastre, a partir de la renovación catártico-aristotélica, de la teorización trágico-compleja y de la posibilidad imaginativa más reciente, corresponde esencialmente a la integración de las tres formas habituales de entender el hecho artístico: la comunicación de un conocimiento de la realidad, en forma de juego. En su nivel más perfecto, la imaginación funcionará como elemento aproximativo y distanciador de la realidad, imposibilitando el cumplimiento exacto de la *teoría del reflejo* lukacsiana por cuanto instala la literatura resultante en el terreno de lo alegórico o referencial.

Consideraré, en adelante, los fundamentos del drama social-realista desarrollando en cierta medida los diferentes estadios de su estética conducentes a la profundización de objetivos y perspectivas.

Del drama social-realista al realismo dialéctico.

La vía social-realista de A.Sastre se inicia poco antes de 1950 y en sus aspectos más significativos, queda recogido su pensamiento en 1956 con la publicación de *Drama y sociedad*.

Entre las diferentes clasificaciones del teatro español de posguerra, sobresalen las que atienden al mayor o menor éxito obtenido entre el público y la crítica. Desde esta perspectiva sólo cabe hablar de un amplio espectro dramático dividido en un teatro público y otro que no lo es, en un teatro de *diversión* y un teatro *comprometido*. Francisco Ruiz Ramón (*Historia del teatro español. Siglo XX*) y William Giuliano (*Buero Vallejo, Sastre y el teatro de su tiempo*) son los autores de las denominaciones mencionadas que nos remiten a una coincidencia exacta entre el alcance público del teatro de diversión y el silencio casi general del drama testimonial, o más específicamente social-realista. Observemos, no obstante, la clasificación especial de Antonio Buero, cuyo testimonio posibilista y alta difusión nos parecen indiscutibles.

Al teatro público pertenecían autores no necesariamente identificados por sus resultados dramáticos (Pemán, Calvo Sotelo, López Rubio, Ruiz Iriarte...), que pretendían mantener la línea costumbrista y moralista de dramaturgos como Benavente, Marquina, Arniches, en un teatro de posguerra nada problemático en sus temas y defensor de los valores morales de la clase dirigente, de la Iglesia y el Estado. Así sucedió incluso con las piezas menos evasivas, que bien podrían calificarse de dramas históricos o de tesis, y cuyos objetivos esenciales atendían al mantenimiento del orden nacional y político.

Contra esta concepción del hecho escénico se inicia, en 1945, la actividad del grupo "Arte Nuevo", en el que trabajaron junto a Sastre, José Ma de Quinto, Alfonso Paso, Medardo Fraile, José Gordon, José Mª Palacio y otros. Las pretensiones de sus componentes apuntaban al agotamiento de la corriente dramática continuista, pero el grupo se disolvió tras dos años de reducida actividad experimental.

En 1949, con el estreno en Madrid de *Historia de una escalera*, se inicia en "La Hora" una serie de artículos de Sastre que defienden el desarrollo de un teatro social español, y que culminan en el Manifiesto del "Teatro de Agitación Social"

(T.A.S.) de 1950, firmado con José M. de Quinto³. En este documento se perfila la primera definición funcional del teatro como *arte social* en nuestra postguerra. La importancia del texto reside, además, en su carácter de primer documento oficial por el que Sastre hace pública su línea dramática, antes de que sus ensayos y artículos fueran publicados de manera organizada.

El T.A.S. obedecía a una situación de urgente renovación teatral encaminada a la crítica reveladora de las circunstancias españolas de estos años; la "agitación social" revolucionaria, que no pasó de mero intento tras la intervención decisiva de las instituciones correspondientes, fue el inicio de una lucha constante por conseguir el normal funcionamiento de un teatro realista español. Las reivindicaciones del grupo se plantearon en los siguientes términos:

1. "CONCEBIMOS el teatro como un "arte social" en dos sentidos:
 - a) Porque el teatro no se puede reducir a la contemplación estética de una minoría refinada. El teatro lleva en su sangre la exigencia de una gran proyección social.
 - b) Porque esta proyección social del teatro no puede ser ya meramente artística.
2. EN EL PRIMER SENTIDO, nos declaramos al margen de los teatros de Ensayo o de Cámara, rechazando como erróneo su enfoque del problema teatral. Un teatro de Ensayo no sirve más que para el aprendizaje del oficio. El T.A.S. no es un teatro de amateurs.
3. EN EL SEGUNDO SENTIDO, rechazamos la vieja concepción de "teatro del Pueblo" como "arte para el Pueblo", "belleza al alcance de todos". El T.A.S. es un "teatro del Pueblo" en un sentido rigurosamente distinto.
4. NOSOTROS no somos políticos, sino hombres de teatro; pero como hombres -es decir, como lo que somos primariamente- creemos en la urgencia de una agitación de la vida española.
5. POR ESO, en nuestro dominio propio, (el teatro) realizaremos ese movimiento, y desde el teatro, aprovechando sus posibilidades de proyección social, trataremos de llevar la agitación a todas las esferas de la vida española.
6. PERO conste que la preocupación técnica por la renovación del instrumental artístico del teatro está orientada a servir la función social que preconizamos para el teatro en estos momentos, y no obedece, de ningún modo, al ímpetu de un cuidado puramente artístico.
7. LO SOCIAL, en nuestro tiempo, es una categoría superior a lo artístico.

(3) La lista de artículos publicados en "La Hora" puede consultarse en mi Tesis de Licenciatura "Teoría dramática de Alfonso Sastre". En cuanto a la significación de los grupos "Arte Nuevo", T.A.S. y "Grupo de Teatro Realista", remitimos también al Capítulo IV del trabajo mencionado en que se describe la "Situación del teatro realista en la postguerra española", no desarrollada aquí por considerar otro el objetivo del artículo.

8. NUESTRA actitud, por otra parte, es plenamente teatral. El camino que estamos trazando es el único por el que las grandes masas volverán al teatro, al drama..."⁴.

La tendencia *social* que proponen los firmantes del Manifiesto, evita por estéril el drama político, excesivamente propagandístico. Entre las creaciones dramáticas nacionales y extranjeras más significativas, recogen un material de trabajo que refleja distintas orientaciones ideológicas y, a pesar de que no consiguieron representar ninguna de las obras seleccionadas, los autores elegidos demuestran un claro intento de renovación escénica Upton Sinclair, Ernst Toller, John Steinbeck, Arthur Miller, Elmer Rice, Jean Paul Sartre, Michael Carroll, Gabriel Marcel, Lope de Vega, Bertolt Brecht, Armand Salacrov, E. O'Neill, Medardo Fraile y el propio Sastre.

Contra el teatro burgués, supuestamente identificado como propiamente "nacional", el T.A.S. se propone ocupar su lugar en el "Estado social".

Estos primeros intentos de socialización del drama se completan con dos documentos que Sastre publicó en 1952 en *Correo Literario* y en la revista *Índice*, respectivamente⁵. El primer artículo al que nos referimos, titulado "*Sobre las formas sociales del drama*", es una respuesta del autor a Eusebio García Luengo, quien, en *Índice*, había publicado un escrito señalando la confusión teórica que afectaba a Sastre respecto a lo *social*. La confusión la recogía García Luengo de una encuesta que él mismo realizara en *Correo Literario*, en 1951, a distintos autores españoles entre los que figuraba Sastre.

En su respuesta Sastre recopila los puntos de vista que le enfrentan a su oponente, insistiendo en algunos aspectos ya declarados en la encuesta del año anterior, y corroborando, sin duda, los fundamentos del T.A.S., silenciado desde 1950. Destacamos en este artículo la definición social del teatro en los dos sentidos apuntados, el estético y el ético, el artístico y el social en definitiva:

*"Esta dimensión artística hace referencia -decía yo- a lo puramente técnico y teatral de la obra dramática. Es decir, a lo que la obra tiene de 'estructura' de 'juego de efectos', de 'dosificación de interés', etc. por un lado (tecnicidad), y de momentos de emoción dramática, de instantes de suspensión y alivio (...) por otro, (teatralidad)... En realidad, la teatralidad va en función del talento y de la personalidad del dramaturgo"*⁶.

(4) El Manifiesto apareció en "La Hora" en 1950 y ha sido publicado en la edición de *Cargamento de sueños. Prólogo patético. Asalto nocturno*. Ed. Taurus. (Col. El Mirlo Blanco, Teatro, 3). Madrid, 1964. págs. 97-100.

(5) "Sobre las formas sociales del drama". *Correo Literario*. Vol. III, núm. 39, 1952. pág. 14. "Qué es el social-realismo?" *Índice*. Vol. III, núm. 51, 1952. págs. 15-16. Artículo recogido en *Drama y Sociedad* con el título "En el que se llama 'social-realismo' a lo que está pasando en el arte actual", págs. 69-72.

(6) "Sobre las formas sociales del drama", *Correo Literario*, p. 14.

huelga y en 1975 se reedita una de las obras más significativas en la teorización de la estética social-realista, *Anatomía del Realismo*; en 1971 Sastre había publicado *La revolución y la crítica de la cultura* en la que demuestra su continua contribución, pese a las dificultades abundantes, al desarrollo de sus más primitivos móviles de lucha.

Sastre, situado en la encrucijada a la que había conducido la práctica de una literatura realista demasiado esquemática en sus resultados, se preocupa, en adelante, de resolver la intervención fundamental de la ideología del escritor en la obra literaria.

Para el autor, el objeto, la función y los contenidos de la obra, son los que determinan o no su politización; siendo que aquellos deben partir de la realidad, puesto que nos movemos exclusivamente en el terreno de la literatura realista, parecería de todo punto evidente que el Arte se concibiera como instrumento intermedio entre el artista y la sociedad, capaz de comunicar a ésta la *verdad* de esa realidad. Sin embargo, la posición de Sastre no encaja del todo en estas conclusiones; la obra de arte es para él un *"aparato de iluminación, una nueva realidad altamente autónoma con relación a los materiales vivenciados de que procede"* ⁹. El trabajo poético del escritor, que parte de una visión ideológica del mundo y de un esquema filosófico y científico del mismo, debe desembocar en una autonomía de su producción conectada con el público, al que se le ofrecerá el mundo en su *concreción circunstancial*, actual o pretérita (histórica). La no preservación de esa autonomía conducirá al panfleto, a la literatura sometida al poder de la Ideología. *Ideología e Historia* son dos conceptos que, relacionados con el Arte, obligan a Sastre a reflexionar sobre dos posibles formas de concretarse literariamente, dramáticamente: el Teatro Político, en el primer caso, y el Teatro Documento en el segundo.

Por lo que respecta al *Teatro Político*, de Tesis o Ideológico, Sastre empieza a manifestarse en sus primeros artículos recogidos en *Drama y sociedad* (1956). Sus ideas permanecen inalterables hasta sus últimos escritos, aunque no carentes de contradicciones¹⁰.

El fundamento temático, y a la vez, móvil primero, del Teatro Político es.

(9) Esta definición aparece en su último volumen, *Crítica de la Imaginación*, cap. VI, pág. 78.

(10) Los textos imprescindibles para observar la evolución de sus ideas respecto del "Teatro político o de tesis", son: "De cómo el teatro ha servido en muchas ocasiones a la Revolución" *Drama y Sociedad*, cap. VIII, págs. 113-115. "El teatro desde el cero al infinito", *Correo Literario*, núm. 50, 1952, pág. 7. Publicado en *Drama y Sociedad* con el título "En el que se hace patente con un ejemplo el peligro de degeneración del drama por imposición de un propósito político", Cap. IX, págs. 117-120. "El drama y las ideas", *Correo Literario*, núm. 77, 1953, pág. 10. Recogido en *Drama y Sociedad* con el título "Se insiste sobre el juego de las ideas en el Drama", Cap. X, págs. 121-124. Y de Erwin Piscator, *Teatro Político*, el prólogo de Sastre a la edición española, Ed. Ayuso, 1975, págs. 7-21.

derlin que considera conflictivo en la línea general del autor ¹⁴. Para Weiss, en todo caso, Hölderlin y Marat-Sade son las muestras más perfectas del teatro documento, aunque entre una y otra obra se interpongan una serie de piezas documentales que no revelan una evolución paulatina de ese perfeccionamiento. Sus declaraciones pueden explicar concisamente la situación privilegiada de las dos obras mencionadas:

"... es tan importante cambiar las condiciones sociales y políticas de un país como desarrollar en él todas las facultades del hombre. La acción y la fantasía deben encontrarse en el mismo espacio; deben ir del brazo acción política y desarrollo de la fantasía. Sin esta unión la acción revolucionaria será un fracaso. Así lo dice Hölderlin, mi personaje, y así lo pienso yo. De esta manera el Marat-Sade y Hölderlin pueden ser entendidas en la línea maestra del teatro documento a cuyas propuestas de acción aportarían la expresión de la necesidad de la fantasía" 15.

Lo más significativo de este texto, desde nuestro punto de vista, es la revelación de Weiss acerca del elemento fundamental de su teatro realista-documental: el ejercicio de la imaginación, la fantasía. Antes de que se produjera tal revelación, Sastre había resumido en 1968 sus puntos de vista respecto del teatro documental, al que encasillaba en una denominación más amplia, el *Teatro de Imaginación Dialéctica* ¹⁶. Recordemos que a principios de los sesenta, la solución imaginativa resolverá la antinomia del Arte, definido por su ser-y-no-ser a la vez (autonomía relativa) política o filosofía. Al igual que Weiss, Sastre reclamaba la presencia de la acción fantástica contra el arte puramente propagandístico.

Desde este momento, podríamos concluir una línea de desarrollo del *elemento imaginativo en el Realismo de A.Sastre*, que, ausente en sus primeros escritos (años inmediatos a la posguerra), empieza a formar parte de su propuesta hacia 1960 y culmina en *Crítica de la Imaginación*. Si al principio sólo descubrimos en Sastre la certeza de la necesaria adecuación entre Realidad e Imaginación, en su último volumen asistimos a la teorización coherente de sus primeros planteamientos.

En *Anatomía del Realismo*, encontramos ya los postulados, embrionarios, para el esbozo de una *Estética* general que partiría del *medio imaginario* en Literatura. Este *medio imaginario* quedaba definido como *situación* cuya estructura

(14) Ver al respecto *La revolución y la crítica de la cultura*. Cap. III, "Weiss: como un breve análisis a propósito del Teatro documental", págs. 45-49.

(15) "Teatro y Política. En un diálogo con Peter Weiss". *Primer Acto*, núm. 152, 1972.

(16) La acuñación "Teatro de la imaginación dialéctica" aparece en *La revolución y la crítica de la cultura*. Años antes, en *Anatomía del Realismo*, Sastre intentaba resolver "imaginativamente" la caída del teatro realista-social en pura cultura al servicio del socialismo dirigente.

en la que el contenido de la obra se ofrece al lector como propiedad personal adquirida por la experiencia; y su conciencia de individuo histórico-social (*fase práctica*), en la que los contenidos se revelan como proposiciones. Las funciones del Arte contenidas en las dos fases creativas así establecidas, son las que posibilitan un Realismo desvelador de lo que los modos de vida burgueses ocultan.

Los defensores de la Tesis del Arte como juego creador de un mundo ideal, reservan al científico, al político, al teórico o al obrero, las relaciones con la realidad, con el fin de investigar, conocer o transformar. Al contrario, la Tesis realista que define el Arte como conocimiento, o como Política, excluye a la vez ambas actividades; o bien se considera el arte como Política y no como Filosofía, o bien se le supone un trabajo investigador al Arte que excluya la actividad política. En ambos casos, reconozcamos con Sastre que, su intervención en el desarrollo de lo real es nula.

Lo que propone nuestro autor es una salida a la polémica Arte lúdico/ Arte Realista en forma *dialéctica*, definiendo antinómicamente el Arte porque es antinómico en su *esencia*. La relación dialéctica entre conceptos opuestos se concilia mediante la *imaginación*, evitando la instalación categórica de lo Artístico en cualquier otra actividad del pensamiento humano, sea la filosófica, la política, la ideológica, la lúdica, la realidad, en fin. Con todo, pensamos que Sastre consigue integrar en su Estética lo que ha constituido la base del enfrentamiento entre la crítica marxista y la teorización de la literatura evasiva practicada por los partidarios del ludismo artístico (función meramente recreativa del Arte). Incluso unifica posibles tendencias dentro del seno de la Estética marxista, tomando lo que de positivo considera en las tesis cognoscitivas del Arte o en las exclusivamente ideológicas.

Bertolt Brecht, Georg Luckács, Erwin Piscator, Vladimir Klich Lenin, los dogmáticos del período post-congresista, se aglutinan en este teórico y dramaturgo español que pretende abrir nuevas rutas al limitado campo del Realismo. Dentro de lo que Sastre defiende, con otros, como arte comprometido, desde su propia definición, y postulando responsabilidad social del artista, se observa contradictoriamente la capacidad interventora del Arte en la Realidad de modo absoluto. Si el Arte es una actividad social, lo es por ser también una actividad individual imaginativa.

La forma en que el elemento imaginario se articula con la Realidad en el pensamiento del escritor, es el aspecto que Sastre desarrolla en su último volumen, hasta hoy, *Crítica de la imaginación*, con el que agota la propuesta realista más elaborada en los últimos años por parte de un dramaturgo dedicado a la reflexión profunda sobre el acto creativo. El resultado último de la evolución de la estética de Sastre debe contemplarse en las *Tragedias complejas*, sin duda su mejor teatro. En estas páginas hemos pretendido recoger y ordenar las premisas teóricas que originaron la complejidad trágica de Sastre. Nuestra intención es facilitar la comprensión de una propuesta dramática que, hacia los años setenta continuaba apoyándose en el carácter revolucionario del texto y de la representación dramática.